

佐倉おりこ 著

	~~	ĺ.
>	CONTRIBUTION	
>	CONTENTS	
		)

Gallery	. 2
本書の使い方	10

はじめに		12

衣装デザインの 考え方

衣装をデザインする手順	14
レースのデザイン	
フリルのデザイン	18
リボンのデザイン	20
使いやすい模様	22
花や果物の模様	24
Column 1	
パーツを組み合わせてデザイン	26

衣装デザイン 実例集

明るい女の子28	
おとなしい女の子30	
まじめな女の子32	
元気な女の子34	
ツンデレな女の子36	
クールな女の子 38	
天然な女の子40	
ボーイッシュな女の子42	
甘えん坊な女の子 44	
お嬢様な女の子 46	
夢かわいい女の子48	
ダークな女の子 50	
Column 2	
衣装の配色バリエーション 52	

7	1	Ep	CA A		7
7		1		_(	1
		1			-

小物カタログ

01 帽子 5	4
02 カチューシャ 5	6
03 ヘッドドレス 5	8
04 ティアラ	0
05 シュシュ	62
06 バレッタ	4
07 ヘアゴム6	6
08 ヘアピン	7
09 イヤリング	8
10 イヤーカフ	9
11 ブレスレット7	0
12 ネックレス 7	2
13 チョーカー 7	4
14 ハンドバッグ7	6
15 ショルダーバッグ ······ 7	8
16 リュックサック 7	9
17 現代的な小物集8	0
18 ファンタジーな小物集 8	2
19 和風な小物集8	4
20 防寒具8	6
21 雨具8	7
Column 3	
小物とキャラクターのデフォルメ	Ω

上半身パーツ カタログ

90
92
94
95
96
97
98
-ブ 100
102
J ーブ ······ 104
-ブ 105
(垂れ付き) 106
(垂れ無し) 108
/ (組) 109
(フリル)110
(変形) 111
112
113
114
-ル・タンクトップ 116
<i>†</i> 117
118
ゴン 119
ノナーの組み合わせ 120

下半身パーツカタログ

45 ミニスカート	124
46 膝丈スカート	126
47 ロングスカート	128
48 ショートパンツ	130
49 膝丈パンツ	132
50 ロングパンツ	133
51 ソックス	134
52 ハイソックス	135
53 ニーソックス	136
54 ブーツ	137
55 パンプス	138
56 ローファー・スニーカー	139
Column 5	
026	
	140

本書の使い方

本書は5章立ての構成です。1章で基本的な考え方を学び、2章の実例集を参考にして、 3~5章のパーツカタログからオリジナルの衣装をデザインしましょう。

衣装デザイン実例集(2章)

衣装パーツを使ったデザインの実例集です。多くのイラスト制作では、 衣装とキャラクターはセットのため、同時にデザインをしています。

(1)デザイン意図

デザインする際の考え。実際にデザ インをする時の参考にしてください。

(2) キャラクターデザイン

テーマに合わせてデザインをしたキャラクター イラストです。各テーマごとに3パターンあ ります。

(3)使用したパーツナンバー

衣装デザインに使用した、パーツの番号です。パーツナンバーを参考に、 $3\sim5$ 章のカタログから使用したパーツを確認することができます。

パーツは組み合わせもアレンジも自由だよ! カタログから好きなように選んで、

自分なりの新しいデザインを作ってくれたら嬉しいな!

パーツカタログ(3~5章)

衣装デザインに使えるパーツデザインのカタログです。ベースとなる 衣装を決めて、そこにパーツを足していくことを想定しています。

1 カタログ通しナンバー

カタログ全体の通し番号です。項目ごとに振られています。

(2) コメント

デザインをする時にちょっぴり役立つひと 言コメントです。

(3)パーツナンバー

衣装パーツごとに振られた固有の番号です。 実例集で使われているパーツを確認することができます。

4 ワンポイント

よりよいデザインにするための方法や、知っておくと便利なことなど、描く際のポイントを解説します。

はじめまして、こんにちは。佐倉おりこと申します。
この度は『メルヘンでかわいい女の子の衣装デザインカタログ』を
お手に取ってくださり、誠にありがとうございます。
前作の『メルヘンファンタジーな女の子のキャラデザ&作画テクニック』が
ご好評いただき、おかげさまで2冊目を出せることになりました。

本書のテーマは「かわいい衣装デザインのアイデア集」ということで、かわいい衣装や小物などのバリエーションをたくさん掲載しました。 襟やスカートなど、パーツごとのデザインに分けてまとめたので、自由に組み合わせることで何千通りもの衣装を作ることができます。 また、掲載されているパーツに自分のオリジナルデザインを追加することで さらにデザインの幅を広げられます。

衣装をデザインする時の資料、キャラクターデザインに困った時のアイデア帳としても 活用できる本になっております。

衣装や小物のパーツを使用したキャラクターデザイン例も掲載していますので 組み合わせの参考にしてみてください。

> かわいい女の子が描きたい方々の、 創作のお手伝いができましたら幸いです。

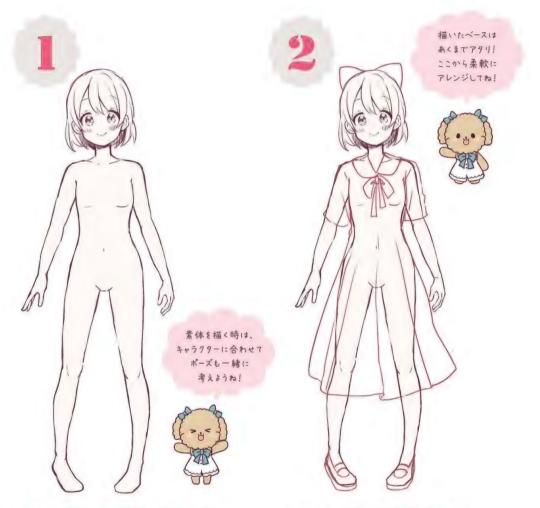
佐倉おりこ

衣装をデザインする手順

衣装をデザインする際の基本的な手順を紹介します。最初から一部分を 細かく描き込まず、全体的なバランスを見ながら進めていくのがコツです。

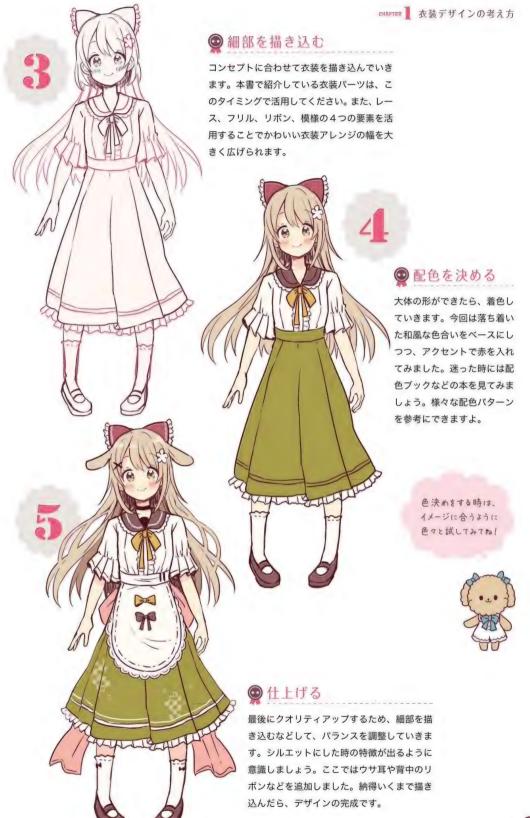

●コンセプトを決めて素体を描く

最初にどんなイラストを描くのかコンセプトを決めましょう。年齢や性格などもこの時点で決めます。その後、デッサン人形やファッション誌などを参考にしてポーズを決め、キャラクターの素体を描きましょう。かわいい衣装の場合、大体5頭身くらいがおすすめです。

●ベースとなる衣装を描く

ベースとなる衣装の形を決めます。大まかな形を決めることが目的ですので、ざっくりとアタリを取るだけで大丈夫です。逆に最初から描き込んでしまうと、修正に時間がかかってしまいます。今回はワンピースベースで、頭のリボンを特徴にしました。

レースのデザイン

メルヘンでかわいい衣装作りに必須な要素の一つがレースです。 レースは使いやすく様々なアレンジが可能です。

基本のレース

レースの形でよく使うのは、半円か逆三角形です。ベース さえできればあとは模様を足すだけで簡単にデザインする ことができます。実際のレースは細かく複雑な模様に感じますが、デフォルメをして描きやすくしましょう。洋服の 裾や小物のデザインに取り入れるとシンプルなものでもか わいい印象に変化します。

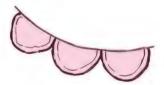
レースは簡単! 右の絵も、ベースにひし形や 花などの簡単な模様を 足しただけだよ!

レースのアレンジ

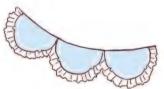
●フチ取り

フチ側に太い線を入 れるだけでレースの 主張が強くなります。

●フリルを足す

フチに沿って細かい フリルを足すと豪華 な印象になります。

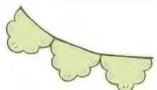
◎穴開け

穴をいくつか開けて 並べるだけでおしゃ れ感が増します。

◎フチのアレンジ

フチを雲のような形 にすると手軽に繊細 な印象になります。

小物

帽子

帽子のフチにレースの模様を取り入れて ゴージャスな雰囲気に。

ブレスレット

ブレスレットの周りにレースを付けると 簡単にボリュームアップできます。

ハンドバッグ

バッグにレースを付けて森ガール風の衣 装が似合うアイテムに。

シンプルな襟の周りにレースを付けるだ けで華やかさアップ。

た一舌のし....フに

袖を二重のレースに。形や色次第で印象 を様々に変えられます。

胸元周り

ベアトップにレースを追加するとセクシー &かわいい印象に。

スカート

スカートの裾にレースを付けるとガーリー な印象に。

ソックス

ワンポイントでレースを追加するだけで かわいさアップ。

某仆

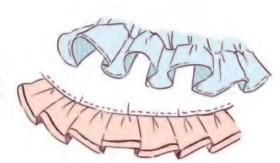
スニーカーでもレースを取り入れること によってかわいくできます。

フリルのデザイン

フリルもメルヘンでかわいい衣装作りに必須な要素の一つです。 フリルの活用方法を紹介していきます。

基本のフリル

レースと同じく、フリルは衣装のあらゆる箇所に使いやすいパーツです。ただしレースと違って立体的なので、角度によって見え方が変わってくることに注意しましょう。いるんなパターンのフリルを知っておくとデザインを考えるのが楽しくなりますよ。

●基本のフリルの描き方

- ●付け根となる線と、フ チとなる波線を描く。
- 2 波線の最上部から付け 根まで線を引く。
- 譲線の最下部から付け 根に向かって線を引く。
- 4 付け根側にシワとなる 線を入れて完成。

フリルのアレンジ

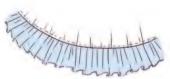
●重ねる

フリルを重ねることで 派手に。ドレスなどで 使いやすいです。

●細かくする

フリルの幅を細か くすると、繊細で 大人っぽい印象に なります。

◎フチを変える

ベースを描いてからフ チの形を変えると簡単 にアレンジできます。

●大きくする

大きくするとフリ ルがフワッと広が り、ボリュームが 出ます。

カチューシャ フリルを付けてメイド風にしたり、ヘッ ドドレスにしたりできます。

ヘアゴムにフリルを付けるだけでアクセ サリーになります。

ハンドバッグ ワンポイントにフリルを付けることでか わいくなります。

立襟をフリルにすると、シンプルながら も上品な衣装になります。

フリルを重ねて華やかに。上下で大きさ を変えると印象的です。

中央にフリルを付けることで、シンプルなブラウスにも高級感が出ます。

使用例下半身

スカート フリルの段を重ねたスカートにすると派 手な印象にすることができます。

ゴム部分からフリルを垂らしたソックス でフワッとした印象に。

ファンタジー感のあるブーツにフリルを 追加してメルヘンファンタジーに。

リボンのデザイン

メルヘンでかわいい衣装デザインにはリボンも必須のアイテムです。 リボンにも個性を持たせてデザインしていきましょう。

基本のリボン

垂れがあるものやないもの、紐を使ったもの、フリルが付いたものなど、リボンには様々な種類があります。結び方や素材によっても大きく違ってきます。衣装に合ったリボンを考えることでデザインの幅が広がっていきます。たとえば和風の衣装にするなら紐リボンを使用してみたり、豪華なドレスにするならフリルリボンにしてみたりするなど、ですね。

リボンは種類が本当に 多いから、自分好みの リボンを探してみてね!

リボンのアレンジ

◎小物を付ける

結び目に花や宝石など の小物を追加する簡単 なアレンジです。

●フチ取り

シンプルなリボンにフ チを追加するだけで主 張が強くなります。

●垂れ部分を変更

垂れの部分を変えて個性的に。自由な発想で デザインしましょう。

◎フリルやレースを追加

リボンのフチにフリル やレースを加えると ゴージャスな印象に。

小物

ヘッドドレス

リボンを縦に付けてフリルをプラスした 個性的なヘッドドレス。

ネックレス

固い印象のネックレスも、リボンを付けるとやわらかい印象に。

ショルダーバッグ

大きいフリル付きのリボンで子どもらし いデザインに。

上半身

襟

襟はリボンを使いやすい箇所です。大きめリボンでかわいらしく。

袖

袖に付けると華やかに。ベルスリーブな どの広がる袖と相性抜群。

胸元周り

ボタンの代わりにリボンを付けると甘い 印象に変わります。

下半身

スカート

腰の位置にリボンを追加した例。シャツ インする衣装に合います。

ソックス

ゴム部分をリボンで引き締めるようなデ ザイン。

常化

パンプスだけだとシンプルですが、リボ ンを付けることでかわいらしく。

使いやすい模様

衣装や小物に使いやすい模様を紹介します。 シンプルな模様でも、数多く入れることで華やかになります。

小物

ヘアゴム

ストライプの模様でインパクトを強めま した。

ヘアピン

シンプルなヘアピンも、チェック模様で おしゃれに。

リュック

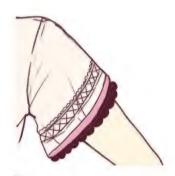
星の模様を付けることで、ポップなアイ テムに早変わり。

襟

ぐるぐる模様を入れてシンプルなブラウ スもかわいく。

袖

民族風模様のラインを入れてガーリーな 印象に。

胸元周り

細かいドット模様を散らすことで簡単に 華やかに。

使用例下半身

スカート

大きめのチェック模様を入れると派手に なり、アイドル衣装風に。

ソックス

ストライプの模様を入れるだけでかっこよさが増します。

某化

ローファーに破線を入れることで縫い目 のように見せてナチュラルに。

花や果物の模様

花や果物は、かわいいデザインを作る際に使うことの多い模様です。 あくまで一部の例ですが、使ってみてくださいね。

花・葉

菊の花

イフォルメたる

梅の花

桜の花

椿の花

葉つばり

葉つば2

種類を特定しないデフォルメ花は どこにでも使いやすく、 種類を特定した花には

果物

イチゴ

サクランボ

小物

ヘッドドレス

リボンに花の模様を使うと上品な印象に なります。

バレッタ

レモンの模様を入れることでさわやかで 元気な印象に。

トートバッグ

葉っぱの模様を入れることでナチュラル な印象になります。

使用例

半身

神

小さな花模様を襟に散らすアレンジは手 軽にかわいさが増します。

袖

桜の花模様を入れることで、春を表現し た衣装デザインにすることができます。

胸元周り

花を並べることで、胸元にもアクセント をつけられます。

半身

スカート

ブルーベリーの模様でさわやか&おしゃれな印象に。

ソックス

さりげなくサクランボをワンポイントに 入れてみたアレンジです。

靴

小さな花模様を散らすことでガーリーな 靴になります。

パーツを組み合わせてデザイン

レース、フリル、リボン、模様などの要素はあくまでパーツです。 それらを衣装デザインに盛り込んで組み合わせながら、オリジナルを作っていきましょう。

衣装デザイン 実例集

明るい女の子

FRONT

デザイン意図

明るい女の子といえば主人公! というイメー ジからデザインをしました。配色は明るいパ ステルピンクをメインにまとめ、さらに大き なウサ耳リボンと広がるスカートを取り入れ ることで明るい性格を表現しやすい衣装デザ インに。とくに頭のリボンの大きさで個性を 出しています。アクセントとして濃い赤と焦

おとなしい女の子

デザイン意図(

村娘のイメージから、緑や白、茶色のナチュラルカラーでまとめました。スカートはロングにして上品さを表現。縫い目を付けたり、 民族衣装風の模様を取り入れることによって 手作り感も演出しました。全体的にシンプルな印象だったので、首元に大きなリボンをアクセントとして付けました。

> 縫い目の模様を 入れると手作り感を 出すことができるよ!

BACK

まじめな女の子

デザイン意図

文学少女のようなキャラクターをイメージしてデザイン。青緑系のジャンパースカート、黒タイツ、眼鏡で、全体を落ち着いた雰囲気にしました。髪型をおさげにして、大きなヘアゴムを付け、さらにフリルを多く取り入れることでシンプルながらもおしゃれな印象になるようにしました。シンプルなデザインでも、襟の柄やスカートの裾など一部をこだわることで華やかに見えます。

ちょっとしたアレンジで 十分印象を 変えられるよ!

元気な女の子

FRONT

天真り関連な

Xイドナト

カチューシャ

P.57 02-13

デザイン意図 F専欄温などジュ娘メイド

天真爛漫なドジっ娘メイドをイメージしてデザイン。メイドなので、基本の配色は白と黒にし、明るさを出すために髪色をピンクにしました。服装は仕事がしやすいように、ミニスカートとヒールのないパンプス。スカートに合わせて、袖も半袖に。大きなウサ耳カチューシャがトレードマークで、動くたびにぴょこぴょこ揺れます。

さりげなく ガーターを入れて ちょっぴりセクシーに!

角襟 P.92 23-01

パフスリーブ P.105 32-07

胸元周り P.11440-05

ニーソックス P.136 53-09

パンプス P.138 55-10

ツンデレな女の言

FRONT

デザイン意図

ツンデレの王道である幼なじみで活発な女の 子をイメージしてデザイン。活発さを表現す る色として、オレンジをメインに配色。広が る膝丈スカートでシルエットをかわいく見せ つつ、裾はツンツンさせてみました。他にも 癖毛の大きなツインテールで気の強さを出し たり、袖の模様を×印にしてみたりと、ツン

クールな女の子

FRONT

角襟 P.93 23-17

デザイン意図

ファンタジー世界の雪国に住む女の子をイメージしてデザイン。白ベースで寒色系の濃い色を使いコントラストを強くすることで、かっこよくしています。セクシーさを出したかったので半袖にしつつも、マフラーやブーツ、もこもこの小物といった冬らしいパーツを取り入れることで設定を表現しています。大きなお花の飾りがアクセント。

色合いだけでも かなり冷たさを 感じさせられるんだ! 胸元周り P.114 40-11

ネクタイ P.112 38-12

ヘッドドレス

P.59 03-12

ティアラ

P.60 04-05

天然な女の子

デザイン意図(

フリルを多くする ことで優しい

印象にしているよ!

BACK

箱入り娘のイメージでデザイン。ふわふわした優しい雰囲気を出すために、暖色のパステルカラーでまとめています。露出はロングスカートで控えめにし、花柄とフリルでおしゃれに。前で留めるケープでお嬢様らしさを出しています。後ろから見てもかわいくなるように、腰に大きなリボンを付けました。

FRONT 帽子 P.55 01-17 ヘアゴム ヘアピン P.66 07-08 P.67 08-03 ゆるふか、海刈娘 胸元リボン P.108 34-06 長袖 P.98 28-03 ロングスカート P.129 47-08

かわいさと少年らしさを合わせ持つ

ボーイッシュな女の子

FRONT

メージ。ショートパンツ、半袖、スニーカーで、すぐにも走り出せそうなコーディネートに。帽子はキャスケットにしてかわいらしさを出しました。配色はクールな印象の青を基調としながらも、オレンジや黄緑など明るい色も取り入れて元気さも表現しました。

鮮やかな色を使うと かわいくなってしまうので 落ち着いた色で まとめたよ!

P.118 43-02 ショートパンツ

ベスト

活発な

P130 48-03

ショルダーバッグ P.78 15-04

帽子

半袖 P.103 30-14

P.54 01-06

デザイン意図(

ミステリアスな少女をデザインしました。マフラーで 口を隠したり、大きなコートを着せたりして、中世的 でかっこいい雰囲気を出しました。コートの裏面に高 級感のある金色を使うことでおしゃれな印象にしました。

バレッタ P.65 06-12 折襟 P.96 26-11 ベルスリーブ P.100 29-12 ロングパンツ P.133 50-07 ブーツ P.137 54-01

ボクッチ

デザイン意図

体の小さいボクっ娘のイメージでデザイン。オーバー オールで少年らしい印象にしつつ、リボンを付けたり ツインテールにしたりして女の子らしくしました。片 目を隠しておとなしい性格も出しています。

ヘアゴム P.66 07-01 チョーカー P.75 13-14 フード P.97 27-01 ネクタイ P.112 38-06 ハイソックス P.135 52-01

甘えん坊な女の子

FRONT

帽子

P.55 01-14

デザイン意図

人懐っこくて元気な女の子をデザイン。子ど

人懷心 冒険家 もっぽいイメージだったので、緑や黄色といっ た明るい配色をベースに。背中には大きな鞄 を背負わせて幼い印象が出るようにしてみま した。元気いっぱいに動きまわる女の子なの で、動くたびにヒラヒラと舞うスカートや揺 れる三つ編みといった要素を入れて、動いた 時の見栄えがよくなるように考えました。 胸元リボン 頭に大きなお花の P.107 33-26 デザインを入れることで より元気に見せてるよ! 角襟 P.92 23-07 胸元周り P.114 40-06 リュックサック P.79 16-01 膝丈スカート BACK P.126 46-07 ブーツ P.137 54-05

お嬢様な女の子

夢かわいい女の子

FRONT

デザイン意図

夢かわいいというテーマは、まさに夢の世界にいるようなファンシーさと独特さが必要です。このため配色はパステルでカラフルにしつつ、ギャップを狙ってカプセル薬や眼帯、つぎはぎのぬいぐるみなど、病みの要素を盛り込み、印象づけました。大きいツインテールや、特大の髪飾りでシルエットを盛り、よりファンシーな世界観を表現。

ヘッドドレスやスカートは、 カタログの衣装パーツに 要素を足して アレンジしているよ!

BACK

立襟 P.94 24-08

胸元リボン P.108 34-16

ヘッドドレス P.58 03-05

病儿花系

るかかかり

ダークな女の子

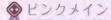

衣装の配色バリエーション

配色を変えるだけで、同じデザインでも違う印象になります。 下の例を参考にしてみましょう。

ピンクと茶色でお菓子のような 甘い印象に

●青メイン

彩度の低い寒色でまとめると クールに

●緑メイン

自然にある色を使うことでナ チュラルに

◎紫メイン

紫や黒などの高級感ある配色で 大人っぽく

●黒メイン

暗い色でまとめて目の赤を差し 色にするとダークに

●白メイン

薄い色でまとめると清楚でふん わりな印象に

CATALOG. ()2

02-03

02-04

02-05

02-06

02-07

02-08

02-09

Onepoint

カチューシャの組み合わせ

カチューシャは、リボンやフリル、小物など の組み合わせでオリジナルデザインが手軽に 作れます。フリルを増やしたり、衣装に合っ た小物を乗せたりしてみましょう。

フリルにレースを重ねたデザイ ンにしてリボンを付けたもの

サイドに好きな小物を乗せたもの。 果物でも動物でも何でもよい

CATALOG.03

ヘッドドレス

ティアラ

04-01

04-02

04-03

04-04

04-05

04-06

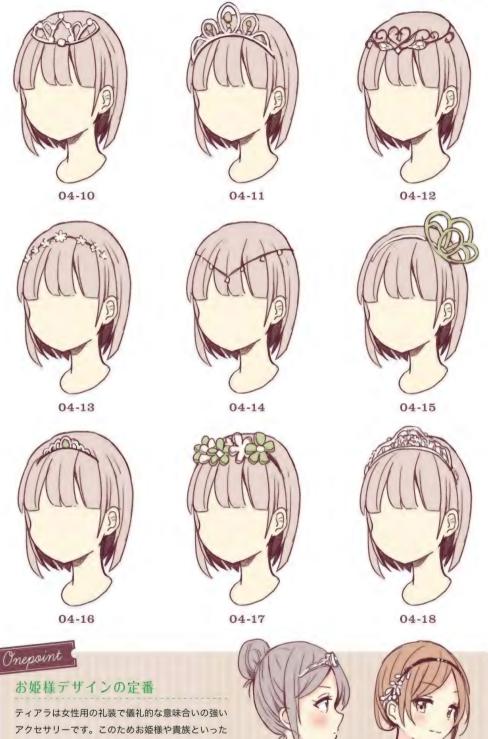
04-07

04-08

04-09

キャラクターはもちろん、気品のあるデザインをし たい時に取り入れると雰囲気が出ますよ。

05-01

05-02

05-03

05-04

05-05

05-06

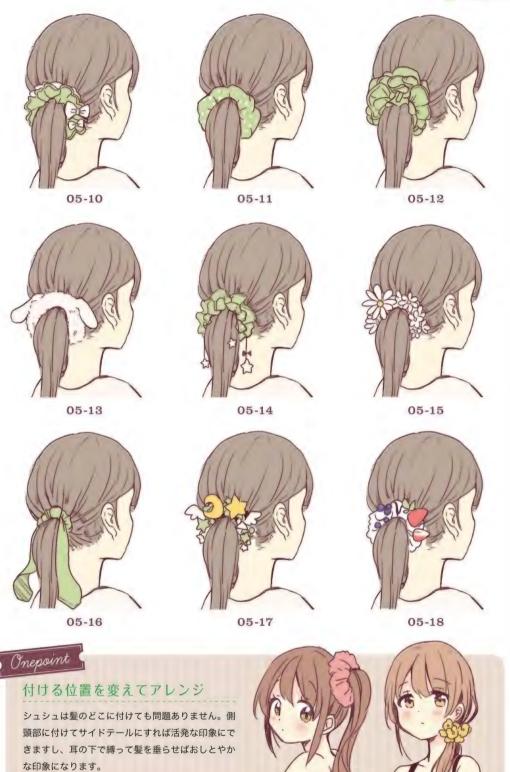
05-07

05-08

05-09

CATALOG.

06-09

Onepoint

清楚系や大人っぽいキャラクターに

バレッタは、髪型をハーフアップにする際によく使うアク セサリーです。ハーフアップは、落ち着いた印象や大人っ ぽい印象を与える髪型なので、清楚系な女の子や大人っぽ い女性をデザインする際に、積極的に使っていきましょう。

イヤリング

09-01

09-02

09-03

09-04

09-05

09-06

09-07

09-08

09-09

09-10

COMMENT

イヤリングはあまり 目立たないけど、付けると 大人な印象になるょ!

10-02

10-03

10-04

10-05

10-06

10-07

10-08

10-09

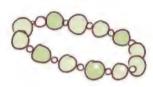

10-10

CATALOG. II

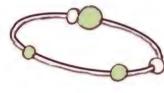

11-01

11-02

11-03

11-04

11-05

11-06

11-07

11-08

11-09

11-10

11-11

11-12

COMMENT

ブレスレットは、一つでなく複数付けることでよりおしゃれになります。 細いものをたくさん付けてみたり、種類の違うものを組み合わせてみたり、色々試してみましょう。

ブレスレットの素材は 金属以外にも革や布など様々! 衣装に合わせて使い分けようね!

ネックレス

12-01

12-02

12-03

12-04

12-05

12-06

12-07

12-08

12-09

12-10

12-11

12-12

12-13

12-14

12-15

12-16

12-26

COMMENT 飾りの部分が小さいと上品に、 大きいとかわいらしくなるよ!

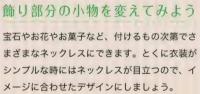

12-27

CATALOG. 13

チョーカー

13-01

13-02

13-03

13-04

13-05

13-06

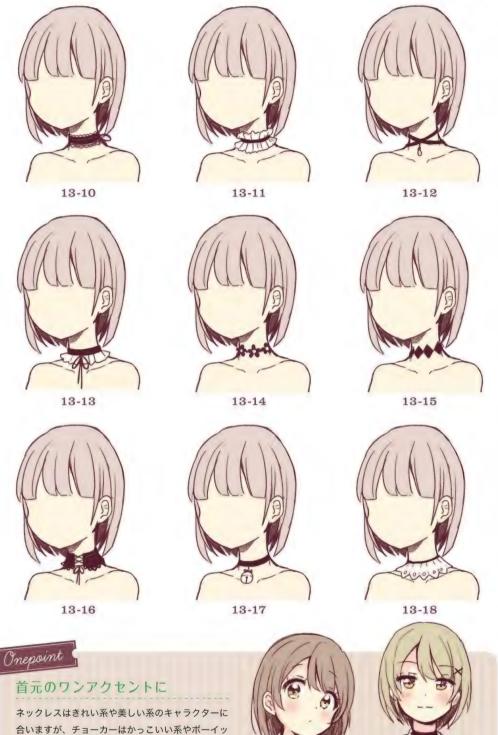
13-07

13-08

13-09

ネックレスはきれい系や美しい系のキャラクターに 合いますが、チョーカーはかっこいい系やボーイッ シュ系、ゴシック系に合いやすいです。フリルやリ ボンを付けると、かわいい系にも応用できます。

CATALOG. [4]

ハンドバッグ

14-02

14-03

14-04

14-05

14-06

14-07

14-08

14-09

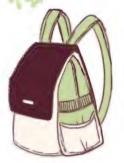
チュラルにしたいから麻紐のカゴバッグ、カラフル にしたいからナイロン生地、などと考えることで、 クオリティが一段階上がります。

CATALOG. 16

リュックサック

16-01

16-02

16-03

16-04

16-05

16-06

16-07

16-08

16-09

Onepoint

バッグは個性を出しやすい

バッグを持たせると、より個性を強められます。たとえば 小さい子どもに大きなバッグを持たせるとかわいい印象が さらに増します。逆に大人な女性に小さくてシンプルなバッ グを持たせると、よりおしゃれな印象になります。

現代的な小物集

現代的なキャラクターを描く際に使いやすい小物を集めました。 背景に少し置いてみるだけで、空間を演出できますよ。

CATALOG. 18

ファンタジーな小物集

ファンタジー感を演出する際に使いやすい小物集です。 魔法に関するものはもちろん、時代を感じさせる小物も使いやすいですよ。

和風な小物集

和風の雰囲気を取り入れたい時に使いやすい小物集です。 メルヘンファンタジーと和風は意外と相性がいいですよ。

防寒具

冬の衣装は重ね着ができたり、もこもこしたものやふわふわしたものを 取り入れやすかったりして、かわいい衣装のデザインがしやすいです。

雨具

傘や長靴、レインコートなど、雨が降った時に使えるアイテム。 使えるところが限定的な分、個性を出しやすいですよ。

小物とキャラクターのデフォルメ

デフォルメする場合、頭身が変わりますので小物は単純に同じ比率でサイズを変えないようにしましょう。 強調するところは大きく、そうでないところは小さく、とメリハリをつけるとよいです。

COMMENT

丸襟にラインや模様を入れたり、 フリルを付けたりするだけでも、 印象がガラッと変わるよ!

Onepoint

23-21

襟に模様を付けてみよう

ベースとなる襟を描き、ラインやレースなど の模様を取り入れてみましょう。 襟周りにワ ンポイントを取り入れるだけで、見た目が華 やかになります。

23-22

23-24

23-23

CATALOG. 25

变形襟

25-09

25-10

25-11

25-12

Onepoint

後ろ襟も考えてみよう

襟は、背中側の形が正面からの見え方にも影響して くるので、できるだけ背中側もセットでデザインを 考えましょう。背中側を考えておけば、キャラクター を動かしたい時にも便利です。

フード

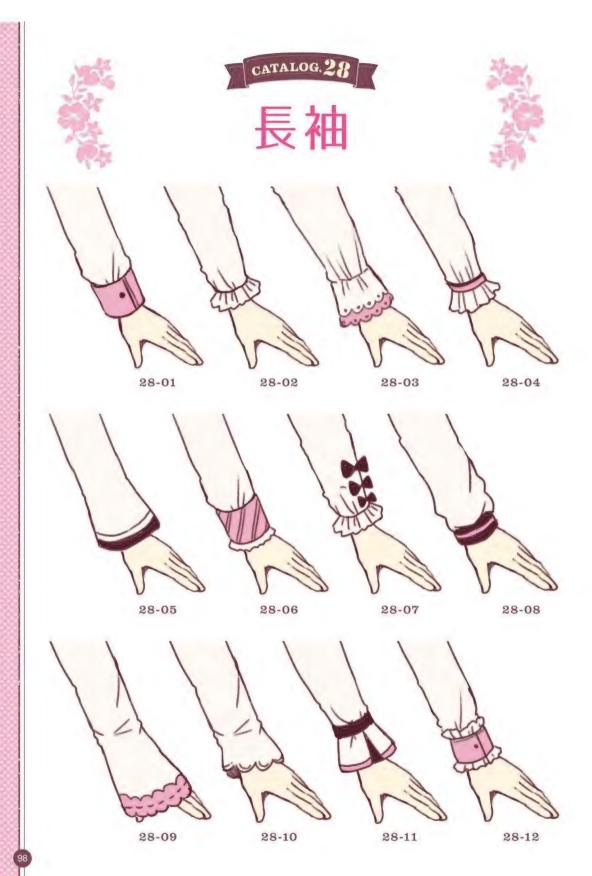

フードの角度

フードは向きや角度で見え方が変わるので、頭の中 に立体のイメージを持っていないと自然に描くのが 難しいです。実際のフードを観察して、イメージも 持てるようにしましょう。

29-04

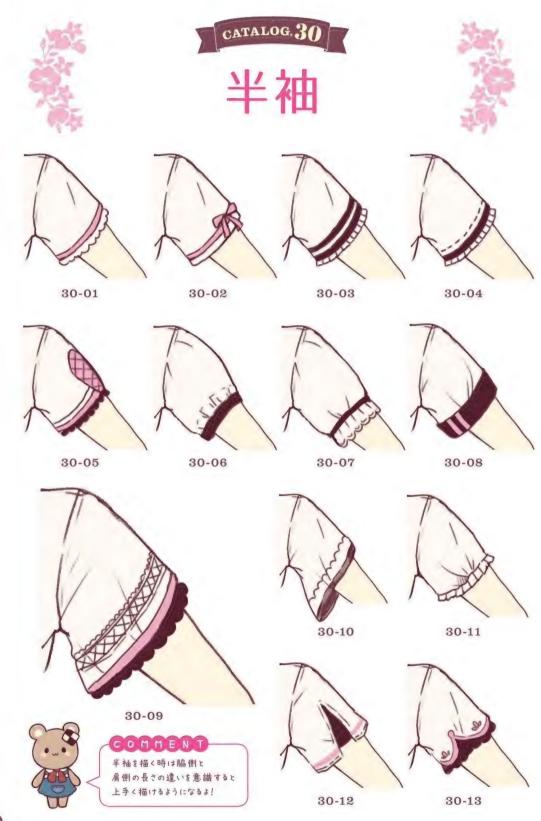

Onepoint

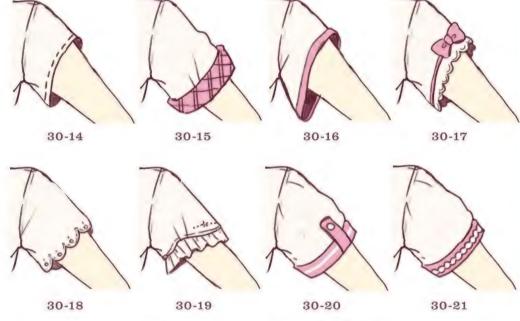
ベルスリーブの袖先アレンジ

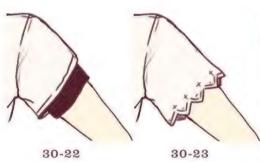
袖先は筒状である、という形だけ意識できれば、結 構簡単にアレンジして遊べます。特にベルスリーブ はデザインを盛りやすく、フリルを重ねて段にしたり、 リボンを付けたり、思いつくまま試してみましょう。

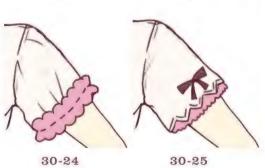

Onepoint

袖も袖先と同じくアレンジ

簡単なレースやフリルを付けるだけでおしゃれ さががらりと変わってきます。デザインに迷っ たら、とりあえず付けてみましょう。それだけ でワンランク上のデザインになりますよ。

フリルスリース

31-02

31-03

31-04

31-05

31-06

31-07

31-08

31-09

31-10

31-11

31-12

COMMENT

フリルスリーブはフワッと しているのでドレスや ワンピースにぴったりだよ!

31-13

31-14

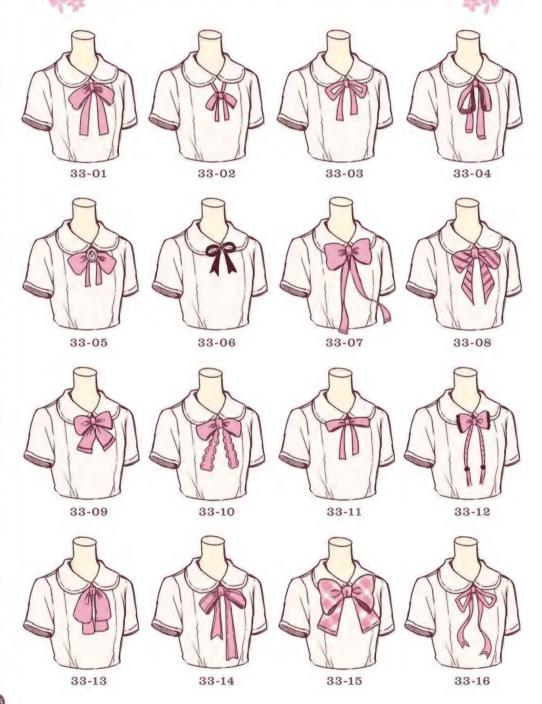

32-15

32-16

胸元リボン(垂れ付き)

番簡単ですよ。

COMMENT

胸元にシンプルなリボンがあるだけで かわいさがぐんと上がるよ!

胸元リボン(垂れ無し)

35-06

35-07

35-08

35-09

35-10

リボンの素材の種類

リボンの素材は、つるっとして光沢のあるサテンリボンや、ハリがあり帽子や靴の装飾に使われることの多いグログランリボンなど、様々な種類があります。観察して質感や垂れ具合などを学ぶと、よりクオリティが上がります。

胸元リボン(フリル)

36-12

36-13

36-11

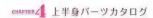

37-13

37-14

スカーフ

39-01

Onepoint

スカーフの巻き方

スカーフには複数の巻き方があります。スカーフそのもののデザインだけでなく、ネクタイ巻きにしてかっこよくしたり、リポン巻きにしてかわいくしたり、キャラクターに合う巻き方も考えてみましょう。

キャミソール・タンクトップ

41-13

41-14

41-15

41-16

ベアトップ

42-02

42-03

42-04

42-05

42-06

42-07

42-08

42-09

42-10

42-11

42-12

上に羽織ってさらにおしゃれに

ベアトップやキャミソールは、単独でもかわいいですが、上に1枚羽織ることによって真の魅力を発揮します。胸元のデザインがおしゃれなことが多いので、シンプルな上着でも十分魅力的な衣装になりますよ。

カーディガン

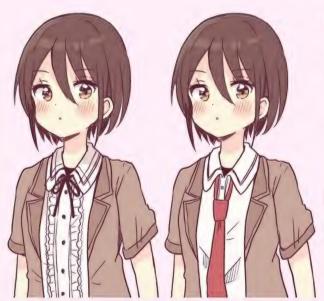
アウターとインナーの組み合わせ

本書ではパーツに焦点を絞っているため、アウターとインナーについての詳細は 取り上げられませんでしたが、実際にはそれぞれの組み合わせで印象は大きく変わります。

● アウターが主役の場合

基本的にはアウターとインナーのどちらが主役なのかを決めて印象をコントロールしましょう。たとえば右の絵のように、インナーが同じでも、アウターを変えることで大きく印象が変わります。ベストのようなものを着せればかっこいい印象になるし、ケーブを羽織らせればかわいい印象になりますね。

●インナーが主役の場合

インナーを主役にしても印象は変わります。 左の絵の通り、中にフリルを使ったブラウス を着せればかわいくなるし、シャツにネクタ イのようなデザインにすればかっこよくなり ます。アウターかインナーか、どちらを主役 に印象をコントロールするか考えましょう。

あえてどちらも主役に して相乗効果で印象を 強めるテクニックもあるよ! その場合は、アウターと インナーの方向性を 統一してあげよう!

アウターが主役のバリエーション

かわいい

裾をスカラップ状にしたカーディガンでフェミニンな雰囲気に。

アウターにフリルを付ければ手軽にかわいい印象にできます。

ロリータ系衣装の定番であるケープにフ リルを付けて甘い印象に。

かっこいい

ベストを羽織らせて男性っぽさを表現し たパターンです。

襟元をダブルにしたライダース風のコートにしてかっこよく。

パーカーを着せると男の子っぽい印象に することできます。

大人っぽい

ボリュームのあるファーで高級感を出して大人っぽく。

Vネックコートで胸元を開けてほんのり セクシーな印象に。

カーディガンを前結びにするラフな着こなしでおしゃれに。

インナーが主役のバリエーション

かわいい

丸襟に胸元リボンで定番のかわいい衣装 にしています。

ボタンをリボンにしたタイプもかわいく なります。

段レースの襟と大きいリボンでふわっと した印象に。

かっこいい

角襟とシャツにするとかちっとした印象になりますよ。

Vネックでシンプルにかっこよくするの もありです。

角襟にネクタイでビジネス風のパターン にしてみました。

大人っぽい

タートルネックを着せると落ち着いた大 人っぽい印象になります。

キャミソールで鎖骨を見せることでかわいくセクシーに。

ベアトップにするとキャミソールよりさ らに大人っぽくなります。

Onepoint

元気な女の子やセクシーな女の子に

ミニスカートは足の出る衣装なので、元気で動きやすい服装が似合うタイプや、大人っぽくセクシーなタイプのキャラクターにぴったり。キャラクターに合わせて形だけでなく模様も足して、華やかなデザインにしていきましょう。

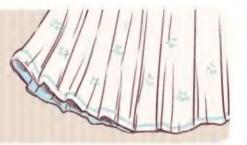

Onepoint

ロングスカートで大人っぽく

ロングスカートは女性らしいかわいさを出しながら、大人っぽくも見せてくれます。落ち着いたキャラクターやおしと やかなキャラクターで使いましょう。小さく花柄を入れる などしてシンプルにまとめると様々な衣装に合わせられます。

ショートパンツ

48-01

48-02

48-03

48-04

48-05

48-06

48-07

48-08

48-09

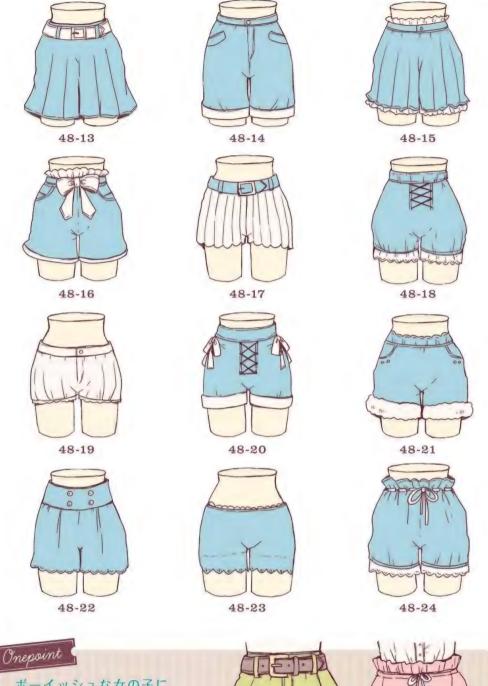
48-10

48-11

48-12

ボーイッシュな女の子に

動きやすいショートパンツは元気な女の子や ボーイッシュな女の子にぴったりです。ベル トとの相性もいいですね。シャツインすると きはフリルを付けてあげてもかわいいですよ。

CHAPTER 5 下半身パーツカタログ

CHAPTER 下半身パーツカタログ

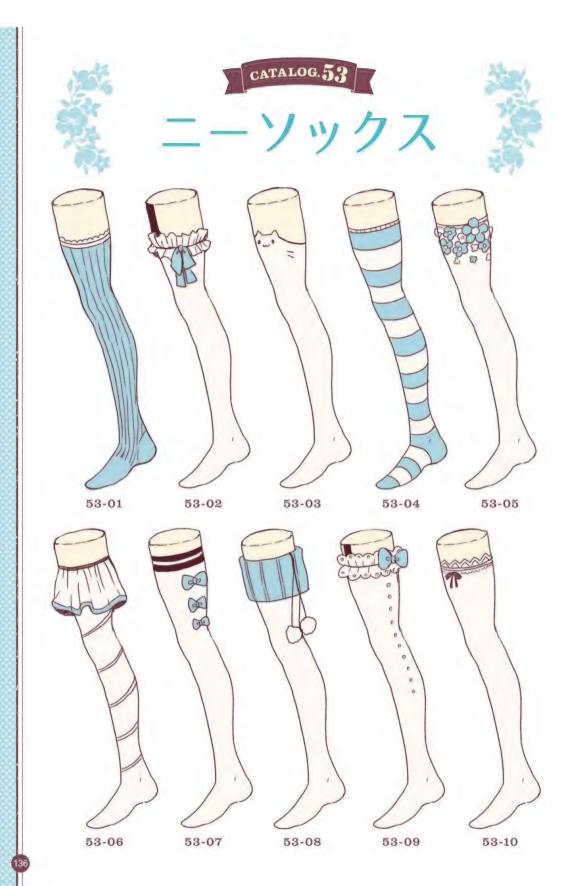
ロングパンツ

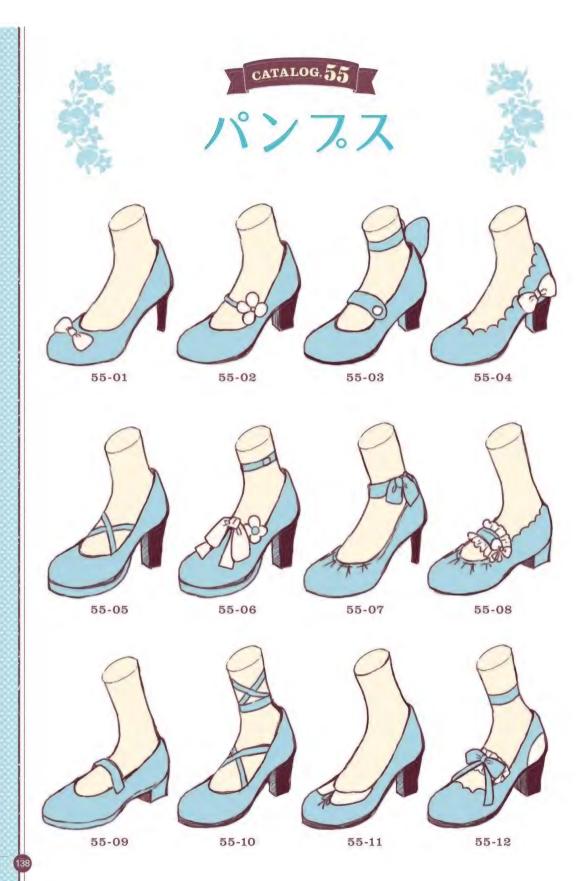

52-11

●クサササワンピースカタログ

一枚で成り立つ便利な全身衣装ワンピースのデザインをまとめました。上下を考えるのが難しい時はワンピースにしてしまうのも手ですね。

CATALOG.57

COMMENT

ワンピースはフェミニンなアイテム! それだけで女の子らしい 印象を与える衣装だから、 かわいくデザインしたい時におすすめ!

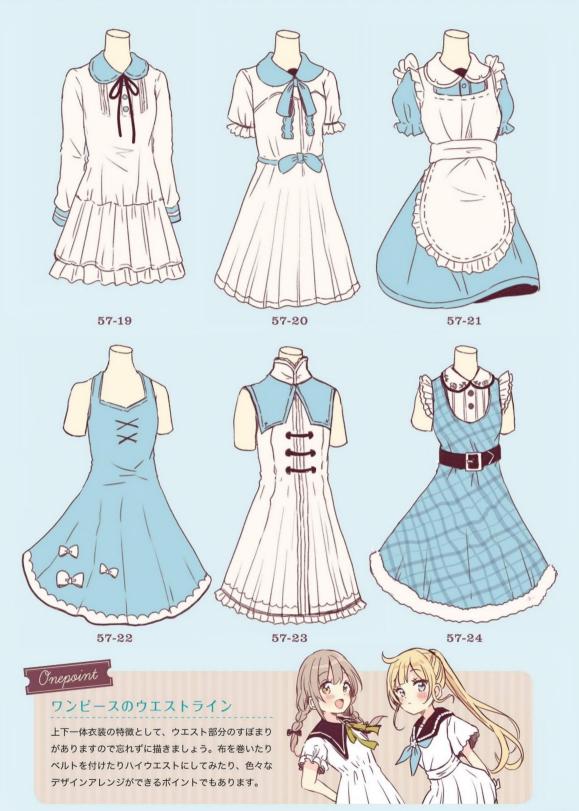

COMMENT

ワンピースは上下つながった衣装の総称だよ! だから様々な形が あるんだ。自分好みのワンピースを 見つけてね!

佐倉おりこ

メルヘンファンタジーな世界観を得意とするフリーランスのイラストレーター。児童向け書籍やキャラクターデザイン、装画、漫画など幅広く活動中。著書「メルヘンファンタジーな女の子のキャラデザ&作画テクニック」(玄光社)の他、シリーズ装画「四つ子ぐらし」(角川つばさ文庫)、漫画「Swing!!」など実績多数。

Twitter: @ sakura_oriko

ホームページ: https://www.sakuraoriko.com/

メルヘンでかわいい女の子の

衣装デザインカタログ

著者 佐倉おりこ

編集石井貴大 (スタジオダンク)デザイン山岸 蒔 (スタジオダンク)

発行日 2019年6月15日 初版発行

発行人 北原 浩 編集人 勝山俊光

編集 平山勇介 岡堀浩太 発行所 株式会社 玄光社

〒 102-8716 東京都千代田区飯田橋 4-1-5

TEL:03-6826-8566 (編集部) TEL:03-3263-3515 (営業部)

FAX:03-3263-3045

URL:http://www.genkosha.co.jp/

印刷・製本 シナノ印刷株式会社

©2019 sakura oriko ©2019 GENKOSHA Co.,Ltd. Printed in Japan

JCOPY <(社)出版者著作権管理機構 委託出版物>

本誌の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。複<mark>製される</mark>場合は、 そのつど事前に、(社) 出版者著作権管理機構(JCOPY)の許諾を得てください。 また本誌を代行業者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家 庭内の利用であっても著作権法上認められておりません。

JCOPY (TEL:03-5244-5088 FAX:03-5244-5089 E-MAIL:info@jcopy.or.jp)

玄光社 超描けるシリーズ

メルヘンファンタジーな女の子の キャラデザ&作画テクニック

女の子キャラをもっとかわいく するためのアイデア満載!

著者: 佐倉おりこ B5判・144ページ 定価: 本体2,000円+税 ISBN978-4-7683-0984-1

アジアンファンタジーな女の子の キャラクターデザインブック

民族衣装を活かした アイデア満載!

著者: 紅木 春 B5判・144ページ 定価: 本体2,000円+税 ISBN978-4-7683-1178-3

ファンタジー衣装 デザイン図鑑

世界観が広がる コスチュームアイディア集

著者:もくり B5判・144ページ 定価:本体2,000円+税 ISBN978-4-7683-1106-6

美しい幻想世界と キャラクターを描く

魅惑の"世界観"をつくり出す テクニック

著者: 藤ちょこ B5判・144ページ 定価: 本体2,000円+税 ISBN978-4-7683-0966-7

